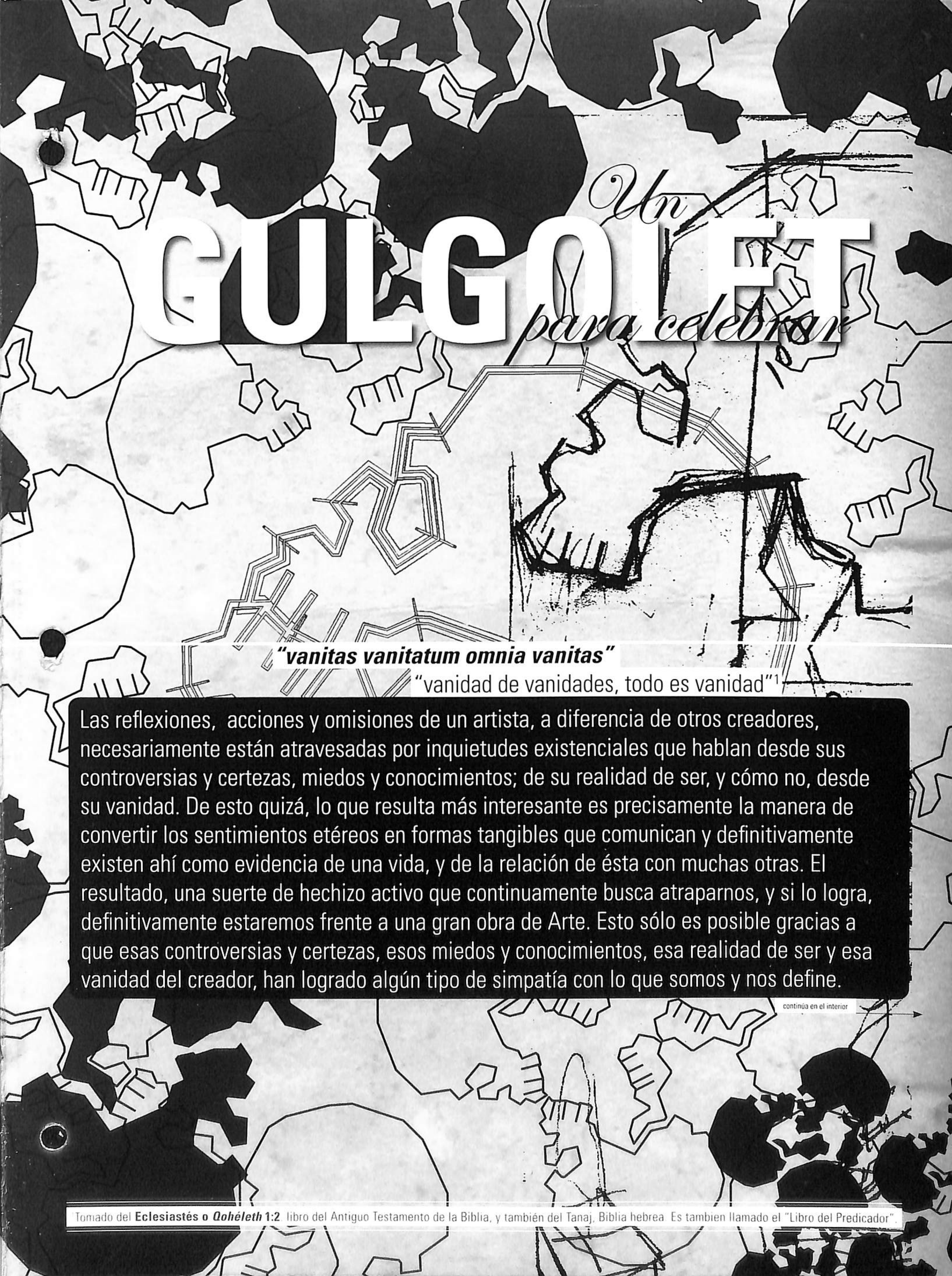

Un GULGOLET *para celebrar*

"vanitas vanitatum omnia vanitas"

"vanidad de vanidades, todo es vanidad"[1]

Las reflexiones, acciones y omisiones de un artista, a diferencia de otros creadores, necesariamente están atravesadas por inquietudes existenciales que hablan desde sus controversias y certezas, miedos y conocimientos; de su realidad de ser, y cómo no, desde su vanidad. De esto quizá, lo que resulta más interesante es precisamente la manera de convertir los sentimientos etéreos en formas tangibles que comunican y definitivamente existen ahí como evidencia de una vida, y de la relación de ésta con muchas otras. El resultado, una suerte de hechizo activo que continuamente busca atraparnos, y si lo logra, definitivamente estaremos frente a una gran obra de Arte. Esto sólo es posible gracias a que esas controversias y certezas, esos miedos y conocimientos, esa realidad de ser y esa vanidad del creador, han logrado algún tipo de simpatía con lo que somos y nos define.

continúa en el interior

[1] Tomado del **Eclesiastés o *Qohéleth* 1:2**. libro del Antiguo Testamento de la Biblia, y también del Tanaj, Biblia hebrea. Es tambien llamado el "Libro del Predicador".

La investigación de Elías Heim y su sistema productivo son coherentes con lo anteriormente enunciado. Sus inquietudes han redundado en dos enfoques principalmente. En primer término se encuentra su condición y origen judío que lo liga a una larga y fuerte tradición; y en segundo término su irreverencia, resistencia y audaz postura frente a la estructura institucional 'museo', la casa de las musas. En cualquiera de estos enfoques se puede advertir una fuerte insistencia por la relación entre el Eros y el Tánatos, entre el erotismo y la muerte.

'Heim' quiere decir literalmente 'hogar' en lengua germana, cosa que parecería fortuita, pero que alcanza un gran sentido cuando nos dejamos ir, nos adentramos y simpatizamos con la fuerza de su propuesta. El 'estar' y 'cómo estar' son asuntos evidentes en los planteamientos de esta obra, pero el 'permanecer' es el eje determinante de los postulados en su trabajo.

Gulgolet. 2011. Instalación. Dimensiones variables

Gulgolet, vocablo hebreo que significa cráneo. Sugiere una clara cita al *vanitas*, que se refiere a una categoría particular de bodegón en la época barroca, cuyo mensaje pretende transmitir la inutilidad de los placeres mundanos frente a la certeza de la muerte, y que se convierte aquí en la paradoja existente entre la catástrofe y la fiesta, la tragedia y la celebración, la vida y el deceso.

Esta pieza fue realizada durante los últimos dos años para inaugurar esta muestra. Se trata de un gigantesco dibujo de una calavera humana en luz de neón roja, un mueble para habitar con la fiesta de la vida que, paradójicamente, refuerza la idea de la muerte como verdad última, ineludible y certera, poniendo de plano un cuestionamiento por la vanidad, que no es otra cosa que la futilidad de todo afán humano. Habitar entonces ese efímero espacio – tal como lo es la vida en la muerte – convoca a quien ingrese por la doble quijada de la calavera, a intervenir en una conversación perpetua con su infalible carcajada sarcástica.

Flores Negras nace de la observación de un pequeño aparato llamado *Maguen Eliahu*, que es un implemento metálico usado para sostener el pene del niño que va a ser circuncidado. Es un objeto quirúrgico, ritual y religioso. El término en hebreo traduce literalmente 'Escudo de Elías'. La circuncisión es el rito que define la alianza entre Dios y los hombres; es un deseo para alcanzar la perfección espiritual a través de un sacrificio físico.

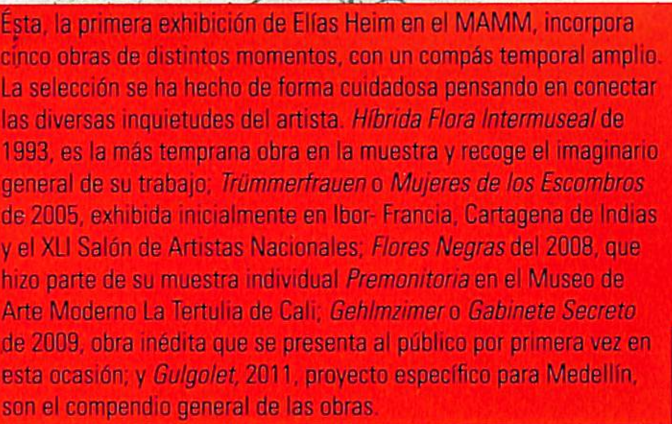
Su estructura recuerda el esquema de una Flor de Lis, que en algunos ámbitos ha sido interpretada como una forma sublimada de los genitales masculinos o la virilidad. Esa similitud ha generado el diseño y los ritmos que componen el mural. El resultado es una poblada flora que se alimenta de la experiencia del rito, pero que no deja de aludir a lo masculino y a lo femenino, a la fecundidad y su necesaria dosis de erotismo.

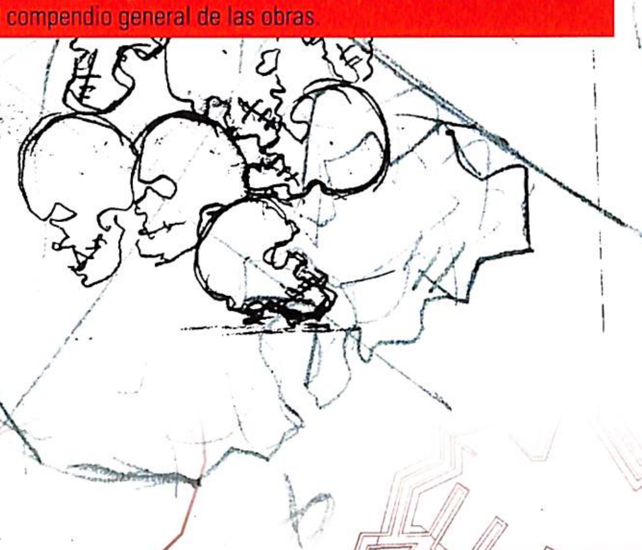
Flores Negras. 2008. Impresión digital. Dimensiones variables

Ésta, la primera exhibición de Elías Heim en el MAMM, incorpora cinco obras de distintos momentos, con un compás temporal amplio. La selección se ha hecho de forma cuidadosa pensando en conectar las diversas inquietudes del artista. *Híbrida Flora Intermuseal* de 1993, es la más temprana obra en la muestra y recoge el imaginario general de su trabajo; *Trümmerfrauen* o *Mujeres de los Escombros* de 2005, exhibida inicialmente en Ibor- Francia, Cartagena de Indias y el XLI Salón de Artistas Nacionales; *Flores Negras* del 2008, que hizo parte de su muestra individual *Premonitoria* en el Museo de Arte Moderno La Tertulia de Cali; *Gehlmzimer* o *Gabinete Secreto* de 2009, obra inédita que se presenta al público por primera vez en esta ocasión; y *Gulgolet*, 2011, proyecto específico para Medellín, son el compendio general de las obras.

Gulgolet, vocablo hebreo que significa cráneo, es el nombre de la pieza principal y da nombre a la exposición. Esta última se beneficia de las bondades y versatilidades del espacio central del Museo, al tiempo que el programa expositivo refuerza una de sus ideas estructurantes: presentar artistas colombianos comprometidos con el momento histórico que vivimos y con las complejas realidades de la sociedad contemporánea.

Óscar Roldán-Alzate
Curador

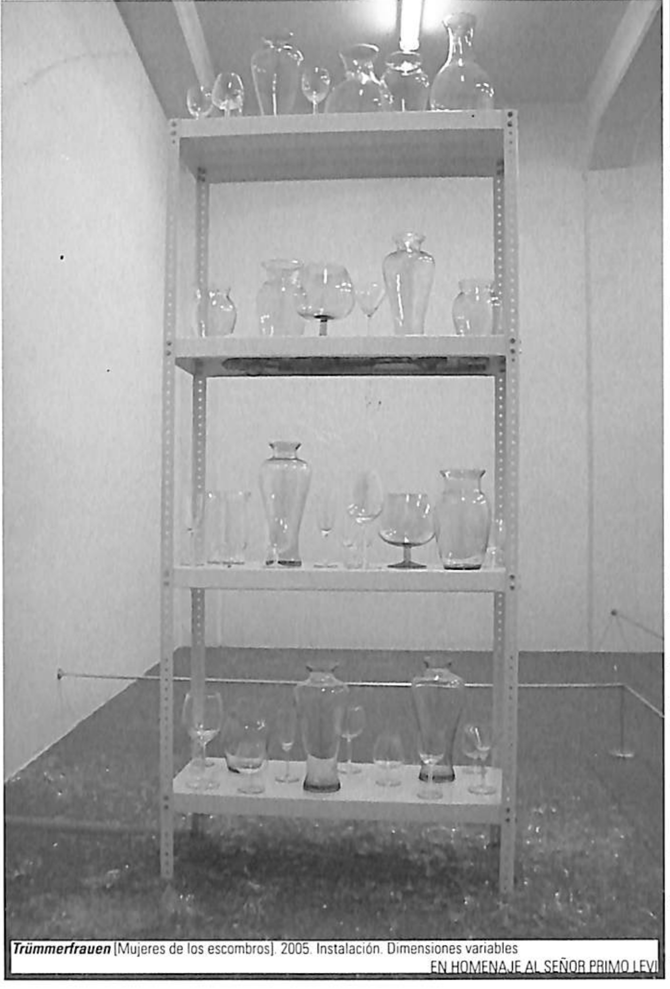

Híbrida Flora Intermuseal es una obra que habla de intercambio, conservación, vida física, funcionamiento mecánico y activo, interrelaciones y reciprocidades. Está conformada por una serie de filtros de aire acondicionado del Museo de Arte de Düsseldorf, normalmente usados para proteger las obras, y van conectados con un ducto de aire del MAMM; una especie de vegetal mecánico que conjuga los dos aires: el de Colombia y el de Alemania, desunidos por el tiempo y el espacio.

Esta instalación propone con humor e ironía, una reflexión por el carácter sagrado de la tradicional institución 'Museo'; una manera de exhibirlo y de que se exhiba a sí mismo, porque éste como espacio tiene un valor intrínseco, es legitimador. Todo objeto que pasa por su umbral se vuelve Arte. En esta pieza se plantea una pregunta por la condición autorreferencial del arte, de las maneras y los lugares en que se muestra, de la dependencia de la obra con su contexto y de su desarrollo en función de las particularidades del lugar donde se exhibe.

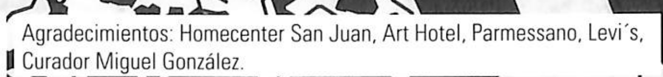

[Sup // Inf] **Híbrida Flora Intermuseal**, 1993. Instalación. Dimensiones variables

Trümmerfrauen [Mujeres de los escombros]. 2005. Instalación. Dimensiones variables
EN HOMENAJE AL SEÑOR PRIMO LEVI

Trümmerfrauen significa literalmente "Las mujeres de los escombros". Es un término utilizado para designar a las mujeres alemanas que, finalizada la Segunda Guerra Mundial en 1945 y en la ausencia de sus hombres -muertos, presos o en el exilio- participaron activamente en la reconstrucción y limpieza de los escombros de la catástrofe Nazi. La instalación alude por un lado a la ruina, la destrucción, los traumatismos y las consecuencias de la guerra. Por otro lado, a aquellas mujeres que solas asumieron la reparación y la reconstrucción de su país, pasados estos acontecimientos. Después de la catástrofe, hay que continuar y reparar. Las mujeres de los escombros hacen parte de la historia europea, pero hoy en Colombia, permanecen los escombros y nuestras mujeres siguen tratando de reconstruir sus vidas acometidas por la violencia, el desplazamiento y el dolor. La obra se plantea entonces como un medio literario para unir ambas realidades. El vínculo con los otros y sus dolores es creado por las alusiones que contiene la pieza de otros tiempos y otros lugares. La empatía necesaria con esos otros es evidenciada por la delicadeza de esta mujer, quien continúa incansable y a pesar de todo reparando y dando nuevamente forma a los frágiles pedazos.

Agradecimientos: Homecenter San Juan, Art Hotel, Parmessano, Levi´s, Curador Miguel González.

En asocio con:

Directora: Juliana Restrepo T. // Comité Técnico: Alberto Sierra M. / Julián Posada C. / María del Rosario Escobar / Gerardo Mosquera / Maríangela Méndez / Juan Manuel Peláez / Fredy Alzate.
Curador: Óscar Roldán-Alzate. // Coordinadora de Curaduría y Producción: Melissa Aguilar R. // Coordinación de Colecciones: Dora Escobar V. // Coordinadora de Curaduría: Juliana Cardona // Director de Educación y Cultura: Jorge Bejarano B. // Coordinadora de Educación: Ana Catalina Orozco P. // Coordinador de Cultura: Andrés Sampedro C. // Directora Administrativa y Financiera: Lisbeth García G. // Coordinadora de Recursos Humanos: Laura Elena Castaño A. // Coordinadora Administrativa y Contable: Lourdes Franco R. // Auxiliar Contable: Janet Martínez Ch. // Director de Proyectos: Juan David Mejía M.
Coordinadora de Operaciones y Logística: Viviana Molina V. // Directora de Comunicaciones y Eventos: Lina Lara O. // Coordinadora de Comunicaciones: Clara Botero M.
Directora Comercial y Mercadeo: Dora Vélez A. // Relaciones Corporativas: Ángela María Restrepo G. // Diseñador Gráfico: Juan Diego Restrepo G. // Asistente Comercial y Mercadeo: Valentina Fernández S.
Planeación Comercial y de Mercadeo: Verónica Bayter A. // Auxiliar de Inventarios y Recepción: Maribel Aristizábal L.

Carrera 44 N° 19A - 100, Ciudad Del Río. Medellín, Colombia. T: 444 26 22 // F. 235 94 15 info@elmamm.org | www.elmamm.org